

Body art

El arte corporal es un estilo enmarcado en el arte conceptual, de gran relevancia en los años 1960 en Europa y, en especial, en Estados Unidos.

Se trabaja con el cuerpo como material plástico, se pinta, se calca, se ensucia, se cubre, se retuerce... el cuerpo es el lienzo o el molde del trabajo artístico. Suele realizarse a modo de acción o performance, con una documentación fotográfica o videográfica posterior.

* 1.

GRAPHI
GRUPO

Jonatahan
Benitez

tatan_187@hotmail.com

diseño & comunicación GRÁFICA

Boletín de actividades de la red arte, diseño y comunicación visual labproducciongrafica.ning.com
año II volumen II número I • Noviembre del 20011 Bogotá - Colombia distribución gratuita

Probablemente el hombre aplicaba pigmentos sobre su cuerpo para afirmar su identidad, la pertenecía a su grupo y situarse en relación a su ambiente. Esta práctica ilustrada se convertía en un instrumento de transformación. Los dibujos y los colores permitían cambiar de identidad, señalar la entrada en un nuevo estado o grupo social, definir una posición ritual o reafirmar la pertenencia a una comunidad determinada, o sencillamente servían de ornamento.

La pintura corporal reaparece en Occidente a fines del siglo XX. Arte transitorio, el pintor crea un diseño sobre su modelo. Se le consagran varios festivales, entre ellos el de Seeboden en Austria, el World Bodypainting Festival en Bruselas, y en Bélgica el Festival Internacional de la película fantástica, The International Body Painting Contest.

Práctica moderna de la pintura corporal: La pintura corporal hoy, conocida como Body Art, es practicada en las sociedades occidentales con otros objetivos sobre todo lúdicos, artísticos y decorativos. Su carácter espectacular convierte a esta actividad en algo sumamente valorado debido a la técnica en conjunto con la creatividad de los artistas que la desarrollan.

La temática de la pintura corporal es sumamente variada. Dentro de los temas preferidos podemos mencionar los animales: felinos en la mayoría de los casos. También serpientes y arañas se integran a figuras decorativas muchas veces abstractas. Otro de los temas preferido por los artistas es el fantástico: criaturas multicolores, proporcionadas de alas, antenas, garras recorren los festivales alrededor del mundo. Se encuentran también el camuflaje; el cuerpo se integra a su medio ambiente, árboles, papel o paredes decrépitas. En muchos países la pintura corporal se utiliza durante los festejos del carnaval.

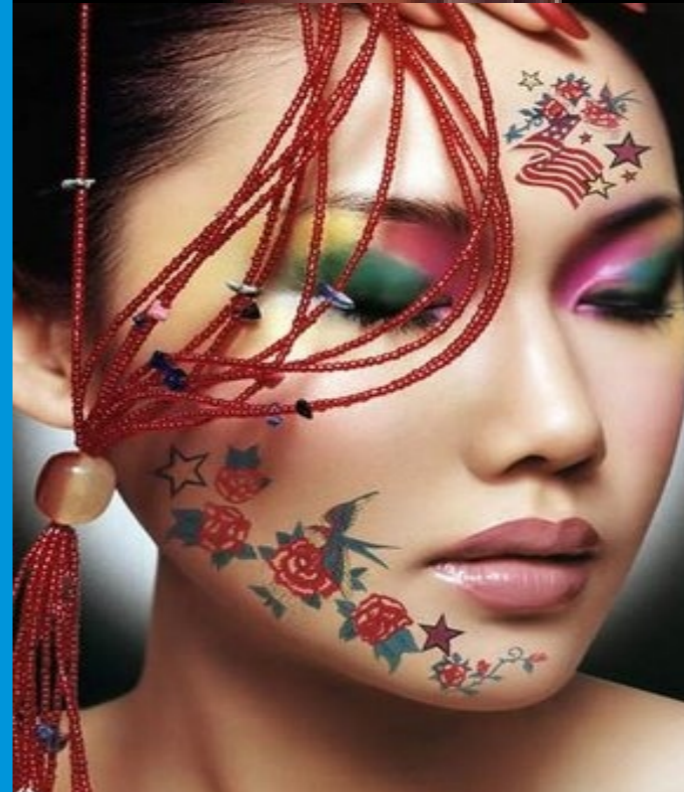
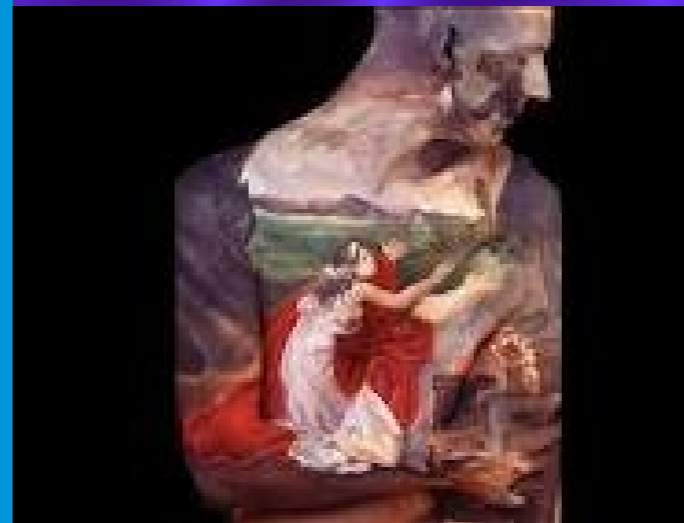

Body paint

La pintura corporal o body painting es una pintura artística aplicada a la piel y se considera una de las primeras formas de expresión plástica utilizadas por nuestros antepasados. El hombre prehistórico descubrió la tierra coloreada, el carbón de madera, la tiza, la sangre de los animales y muchos otros pigmentos que tal vez sirvieron, como pinturas de guerra, para impresionar al enemigo o se utilizaron como señal reconocimiento en la propia tribu. Esta técnica de maquillaje primitivo pudo también servir de camuflaje para la caza.

Probablemente incluso antes de que se grabase la primera piedra, el hombre aplicaba pigmentos sobre su cuerpo para afirmar su identidad, la pertenencia a su grupo y situarse con relación a su ambiente. Esta práctica servía como instrumento de transformación; los dibujos y los colores permitían cambiar de identidad, señalar la entrada en un nuevo estado o grupo social, definir una posición ritual o reafirmar la pertenencia a una comunidad determinada, o se utilizaban sencillamente como ornamento.

La pintura corporal reapareció en Occidente a finales del siglo XX. Se trata de un arte transitorio, en el que el pintor crea un dibujo sobre su modelo, y al que se dedican varios festivales, entre ellos el de Seeboden en Austria "World bodypainting festival" y el de Bruselas en Bélgica en el Festival Internacional de la película fantástica, "The International Body Painting Contest".

Casi todas las sociedades tribales practicaron la pintura corporal con ayuda de arcilla o carbón. Utilizada habitualmente durante las ceremonias, se practica aún en algunas regiones del mundo como Australia, las islas del Océano Pacífico o algunas zonas de África, como las colinas del Nuba sudanes; en algunas tribus del sureste, los colores de las pinturas y los peinados indican la edad de los hombres. Los hombres jóvenes de los pueblos de Kau, Nyaro y Fungor elevaron el arte de la decoración corporal y facial a un alto nivel de ejecución. Estas pinturas no son realizadas sólo por artistas, sino por todos los hombres de diecisiete a treinta años. La pintura corporal se convierte en una especie de uniforme para cada grupo de edad. Desde la India hasta el Magreb, las mujeres practican una forma de pintura corporal más duradera con henna, a menudo con ocasión de celebraciones religiosas o matrimonios. La decoración con henna colorea la piel en tonos que van desde el anaranjado al negro. Algunos pueblos indígenas de Sudamérica utilizan el huito o genipapo (genipa americana), el annatto o el carbón para sus decoraciones corporales. El huito, a semejanza de la henna, es bastante estable, y su color negro tarda algunas semanas en borrarse.

Pintura y Expresión corporal

Como se apuntaba en la introducción, la primera vertiente del concepto expresión corporal se puede ver desde un punto de vista antropológico. Esta vertiente antropológica o etológica es, simple y llanamente, la exteriorización de las emociones, es decir, del estado de ánimo producido por cualquier estímulo, tanto interno como externo, y que tiene como forma de manifestación más común el movimiento como respuesta a cualquier estímulo. No es particular del género humano, sino común a todos los animales

Clásica adaptación a Fausto y el diablo demostraron sus personalidades ante los asistentes de la jornada teatral.

Si bien los seres humanos utilizan para expresarse, fundamentalmente, el lenguaje verbal y la expresión de la cara, lo cierto es que disponen de todo el cuerpo, bien en sus diferentes segmentos o en su totalidad, para poderse expresar, porque como vuelve a afirmar el propio Laín Entralgo (1985, 48), “todas las partes visibles del organismo susceptibles de ser voluntariamente movidas, como el brazo y la mano, la pierna y el pie, los hombros, etc., pueden ser vehículos de expresión”.

Además parece ser que en un principio, el lenguaje verbal y el corporal no eran más que partes complementarias y simultáneas de la propia manifestación expresiva y comunicativa. Hawkes (en Hawkes y Woolley, 1981, 110), lo explica señalando que “la historia de la aparición del lenguaje y del habla expuesta por quienes creen que el sonido simbólico fue en un principio secundario respecto al ademán simbólico supone, por consiguiente, la sucesión que sigue. Primero, una fase de pantomima general con el acompañamiento subsidiario de emisión de sonidos... Segundo, una fase en que la pantomima y los sonidos comenzaron a ceder sitio a ademanes más precisos, con sus correspondientes, también más precisos, símbolos sonoros o palabras... La tercera fase entraña la completa sustitución de la pantomima y las voces por signos y palabras sistematizadas...”.

E
XPRESION
C
orporal

P
intura

Tatuaje

Los tatuajes fueron una práctica eurasiática en tiempos neolíticos, y se han encontrado incluso en una momia del siglo II d.C.

En 1991 se encontró una momia neolítica dentro de un glaciar de los Alpes austro-italianos, con 57 tatuajes en la espalda. Esta momia es conocida como el Hombre del Hielo o como Otzi, es el cadáver humano con piel más antiguo que se ha encontrado, y su antigüedad varía según distintos autores: Cate Lineberry, del Smithsonian, calcula para él unos 5,200 años de antigüedad. A partir de este descubrimiento se puede decir que el tatuaje es tan antiguo como el propio ser humano. Sin embargo, las distintas culturas que utilizaron el tatuaje lo hicieron de distintas maneras; tanto como arte, en el sentido de creación de significados rituales o simbólicos, como ocurría en el Antiguo Egipto, como para marcar o señalar a los criminales, que es el caso de las antiguas Grecia y Roma. Incluso se cree que, por su posición en el Hombre de Hielo, las marcas cumplieron un fin terapéutico.

Desde hace unos años que el tatuaje ha encontrado su lugar en los medios de comunicación, demostrando el aumento en la aceptación general sobre este modo de arte y expresión personal. Primeramente con la serie de televisión Miami Ink, un reality show de la cadena Discovery que recopila ciertos trabajos y aspectos personales de la vida de un grupo de tatuadores de Miami; y posteriormente, con la serie LA Ink, de similares características pero sobre un tienda de tatuajes de Los Ángeles, abierta y popularizada por Kat Von D. También existe un programa en National Geographic Channel que trata sobre tatuajes, perforaciones y modificaciones corporales. El programa se titula tabú y trata de un modo más bien documental el tópico de las modificaciones o arte corporal.

Infecciones y hepatitis c

Los tatuajes tienen una elaboración a base de múltiples pinchazos que traspasan la dermis y la tinta se fija en la dermis. No hay que ignorar que un tatuaje es una herida y por lo tanto susceptible a adquirir infecciones incluso si se toman las debidas precauciones. La hepatitis C es una enfermedad crónica causa de cáncer de hígado y que se adquiere por múltiples formas al practicar un tatuaje, se cree que la zona pinchada tiene una exposición al ambiente lo cual puede inocularse el virus ahí en la piel pinchada, la exposición directa en sangre, instrumentos previamente contaminados por el virus y por falta de medidas higiénicas que, en general, los estudios de tatuaje autorizados legalmente suelen cumplir la normativas de los institutos de salud y poseen equipos adecuados para sesiones libres de riesgo. Algunos tipos de hepatitis suelen permanecer latentes sin mostrar sintomatología durante 20 años, pero el virus de la hepatitis C puede mostrarse a los dos meses de haber sido infectado.^{10 11}

Hay que tener suficiente criterio personal para exigir a los estudios y sus artistas las medidas higiénicas que aseguren sesiones sin riesgos para la salud, ser celosos para con la higiene y evitar comportamientos de riesgo: ignorar el origen de las agujas (deben permanecer esterilizadas en bolsas individuales), ignorar que las tintas carezcan de estricto control higiénico (en algunos países los únicos recipientes autorizados y aceptados higiénicamente suelen ser monodosis), y exigir una certificación de que el artista está capacitado para el tatuaje.

t
a
t
t
o

Stomp out loud

Stomp Out Loud es algo de lo último, expresionismo hecho de lo simple y cotidiano, es Arte que se nutre de la calle, de lo doméstico, de cada detalle. Stomp Out Loud, es el nombre de una de las presentaciones realizadas por el grupo STOMP, artistas de la percusión minimalista, que emplea los objetos de los más inusuales para hacer música, objetos de los cuáles nadie pensaría obtener ese conjunto de notas musicales porque sencillamente no fueron creados para eso. Así que resulta muy divertido verlos en acción inventando coreografías y música golpeando toda clase de objetos, algunos de desecho como lavaderos de baño, bateas, cilindros, aros de llanta, tapas de ollas, tuberías corroídas, relojes, cajas y tachos de basura... extraídos me imagino de olvidados depósitos de chatarra ó, simplemente, haciendo también números geniales con pelotas de básquet, escobas y juegos de naipes.

Lo que me llamó la atención fué que el espectáculo goza de una bien definida linealidad, es una homogénea narrativa visual de situaciones de lo más triviales que sin embargo nos hechizan por la creatividad y los sonidos naturales.

Aunque esta propuesta de los STOMP's no es original porque ya existía desde los 70's bajo una corriente que se denominó "Sonido Industrial" y que compartía más ó menos la misma singularidad, es decir, utilizar sonidos al azar, de la vida diaria (taladros, serruchos, timbres, etc) para hacer música y de allí dar el siguiente paso fué recurrir también a cualquier material de desecho aparente, para crear diferentes tipos de sonidos por lo que la adaptación de los STOMP podría "catalogarse" como Post-Industrial, corriente en que también podríamos "clasificar" a los extraordinarios Le Luthier's argentinos, verdaderos artistas de lo insólito en frac, quiénes de igual modo "inventaron instrumentos" de lo más disparatados para sus "óperas primas", obras de exquisito humor refinados a partir del mismo concepto de reciclar lo desechado y trastocar el valor de lo que significa "cultural" .. ellos nos heredan su "dactilógrafo", máquina sonora hecha de una máquina de escribir ó su "tugófono parafínico cromático" creado a partir de pedazos de tubos de cañerías de variadas medidas.

Performance

Una performance es una muestra escénica, muchas veces con un importante factor de improvisación, en que la provocación o el asombro, así como el sentido de la estética, juegan un rol principal. Tuvo su auge durante los años setenta.

El término performance se ha difundido en las artes plásticas a partir de la expresión inglesa performance art con el significado de arte en vivo. Está ligado al arte conceptual, a los happenings, al movimiento artístico fluxus events y al body art. El término performance comenzó a ser utilizado especialmente para definir ciertas manifestaciones artísticas a finales de los años sesenta.

La historia del "performance art" empieza a principios del siglo XX, con las acciones en vivo de artistas de movimientos vanguardistas. Creadores ligados al futurismo, al constructivismo, al dadaísmo y al surrealismo, realizaban por ejemplo las exhibiciones no convencionales en el Cabaret Voltaire. Entre estos artistas se destaca la participación de Richard Huelsenbeck y Tristan Tzara.

El arte del performance es aquel en el que el trabajo lo constituyen las acciones de un individuo o un grupo, en un lugar determinado y durante un tiempo concreto.

La Performance o acción artística puede ocurrir en cualquier lugar, iniciarse en cualquier momento y puede tener cualquier duración.

Una "acción artística" es cualquier situación que involucre cuatro elementos básicos: tiempo, espacio, el cuerpo del artista y una relación entre este y el público. El performance se opone a la pintura o la escultura, ya que no es el objeto sino el sujeto el elemento constitutivo de la obra artística.

La performance tiene parentescos con la acción poética, la intermedia, la poesía visual y otras expresiones del arte contemporáneo. Algunos llaman a tales expresiones (idénticas o muy similares a la performance): live art, action art, intervenciones y manoeuvres.

El sniggling es una forma activista y engañosa de performance art en público, que típicamente se desarrolla de modo que los espectadores inicialmente no se dan cuenta de que se está ejecutando una performance.

HAPPENING

Happening (de la palabra inglesa que significa evento, ocurrencia, suceso). Manifestación artística, frecuentemente multidisciplinaria, surgida en los 1950 caracterizada por la participación de los espectadores. Los happenings integran el conjunto del llamado performance art y mantiene afinidades con el llamado teatro de participación.

La propuesta original del happening artístico tiene como tentativa el producir una obra de arte que no se focaliza en objetos sino en el evento a organizar y la participación de los "espectadores", para que dejen de ser sujetos pasivos y, con su actividad, alcancen una liberación a través de la expresión emotiva y la representación colectiva. Aunque es común confundir el happening con la llamada performance el primero difiere de la segunda por la improvisación. El happening en cuanto a manifestación artística es de muy diversa índole, suele ser no permanente, efímero, ya que busca una participación espontánea del público. Por este motivo los happenings frecuentemente se producen en lugares públicos, como un gesto de sorpresa o irrupción en la cotidianeidad. Un ejemplo de ello son los eventos organizados por Spencer Tunik en los cuales se implican a masas de gente desnuda.

El happening ha pasado a tener un caracter paradójico, si la intención planteada teóricamente y en sus orígenes es la de la participación activa de los espectadores para librarles de la masificación, suele verse actualmente en los "happenings" un resultado completamente opuesto al enunciado, en efecto, muchos de los "happenings" terminan siendo un espectáculo más

